02 | 心驰神往：受众到底喜欢怎样的故事？

2021-06-30 涵柏

《讲好故事》 课程介绍 >

讲述：正霖

时长 17:18 大小 15.85M

你好，我是涵柏。

今天继续我们的故事旅程。经过第一课的学习，我想你已经明白了说者与听者之间为什么会产生认知差异，知道了我们应该如何应对这种差异。

但是学完了上节课，这个时候你会发现一个新的问题：我们写故事、讲故事是服务于受众的，那受众到底喜欢怎样的故事呢？

要解决这个问题，我们有必要把一个整体的故事拆解为几个故事元素，再通过这些故事元素来寻找好故事的窍门。

现在请你停顿 5 秒，先回忆下你脑海中印象深刻的故事是哪些地方打动了你。

我来揭晓下我的答案。我想一个优秀的故事应该包括以下三个元素：

场景；

情节冲突；

价值。

场景：气氛、对话和情绪

我们先看第一个元素，场景。

我听很多学新闻的前辈都讲过，他们去哈佛大学进修“叙事类非虚构写作”时，第一堂正课要讲的内容就是场景。

所谓场景就是有事发生的地方：人们在这个地方做什么、追求什么、决定什么。**通过场景，叙事者可以揭示角色的欲望、习性、困难，从而让这个人物、事件更加饱满。**

要理解场景的重要性，我们先来举个《史记》中项羽乌江自刎的例子。乌江自刎是项羽人生的谢幕时刻，经历了垓下之败的项羽被汉军包围，不得不东奔西突，逃到了乌江边。最终项羽无颜见江东父老，选择了自杀。在整个过程中，战斗无疑是残酷的，项羽的结局也无疑是悲壮的。

好了，现在有人提出个要求，让你把这个故事讲给孩子听，你会怎么讲呢？

我相信每个人讲的情节内容大致相同，但对故事的叙述重点却会不尽相同。如果是我来讲，我会把这个故事的**场景**着重给受众讲出来。

原因很简单，只有把场景建构好了，才能让受众明白这场战斗的激烈以及项羽的自负和英勇。简而言之，就是用场景来烘托人物和事件。

接下来我就在《史记》原文的基础上，把这个故事讲出来。

在垓下之围这场战役中，项羽惨败后被汉军追杀，他知道自己没法逃跑了，于是登山集结，感慨地说道：“我带兵起义已经八年，打了七十多仗，抵挡我的敌人都被打垮，我攻击的敌人最后没有不被我降服的。我从来没有输过，因而能够称霸天下。可是现如今最终

被困在这里，这是天要亡我，肯定不是作战的过错。今天我是必死无疑了，我愿为你们痛痛快快地打一仗，一定要一战突围、二战斩将、三战夺旗，让你们知道的确是上天要灭亡我，而不是作战的过错。”

这时汉军到了，项羽和兵士都被包围了起来，里外数重。项羽从容地对部下说：“我领一队先行，为诸君斩杀一员敌将。”然后指着远方说：“山的东边有三处高地，我们分头突围，到那三处集合。”话音刚落，项羽就率先突入汉军军阵。项羽的突然行动打乱了汉军的部署，汉军像草木随风倒伏一样溃败，项羽果然杀掉了一名汉将。

就在这个时候，一位名叫杨喜的汉军骑将迎面与项羽撞个正着。项羽怒目圆睁呵斥他，杨喜见状，连人带马都吓坏了，掉头一阵狂奔，逃出几里地外。

后来项羽与他的骑兵在三处高地会合了，汉军不知道项羽的去向，就把部队分为三路，再次包围上来。项羽再次驱马冲了上去，又斩了一名汉军都尉，杀死了百八十个敌军。项羽这边查点人员，仅仅是损失了两名骑兵。项羽自负地说：“我打得怎么样？”部下们都膜拜地说：“就像大王您说的那样。”

项羽随后领着剩下的人突围到了乌江边（也就是今天安徽和县乌江镇）。这时乌江亭长正停船靠岸等在那里，亭长对项羽说：“我们江东虽然小，但土地纵横各有一千里，民众也有几十万，足够称王了。希望大王快快渡江。现在只有我这儿有船，不然汉军待会到了就走不了啦！”

项羽笑了笑说：“天要亡我，我还渡乌江干什么！再说了，我和江东子弟八千人渡江西征，如今没有一个人回来，纵使江东父老兄弟怜爱我让我做王，我又有什么脸面去见他们？纵使他们不说什么，我项籍岂能问心无愧？”项羽又对亭长说：“我知道你忠厚，我这匹马曾日行千里，我不忍心杀掉它，把它送给你吧。”

最后项羽命令骑兵全部下马步行，手持盾牌刀剑与追兵交战。血战中的项羽已经负伤十多处，这时，项羽回头时看见汉军骑司马吕马童说道：“你不是我的老朋友吗？”吕马童这时才跟项羽打了个对脸，于是把项羽指给王翳看：“这才是项王。”项羽于是说：“我听说汉王用千金，封邑万户悬赏征求我的脑袋，我来送你个人情吧！”说完便自刎而死，享年三十一岁。

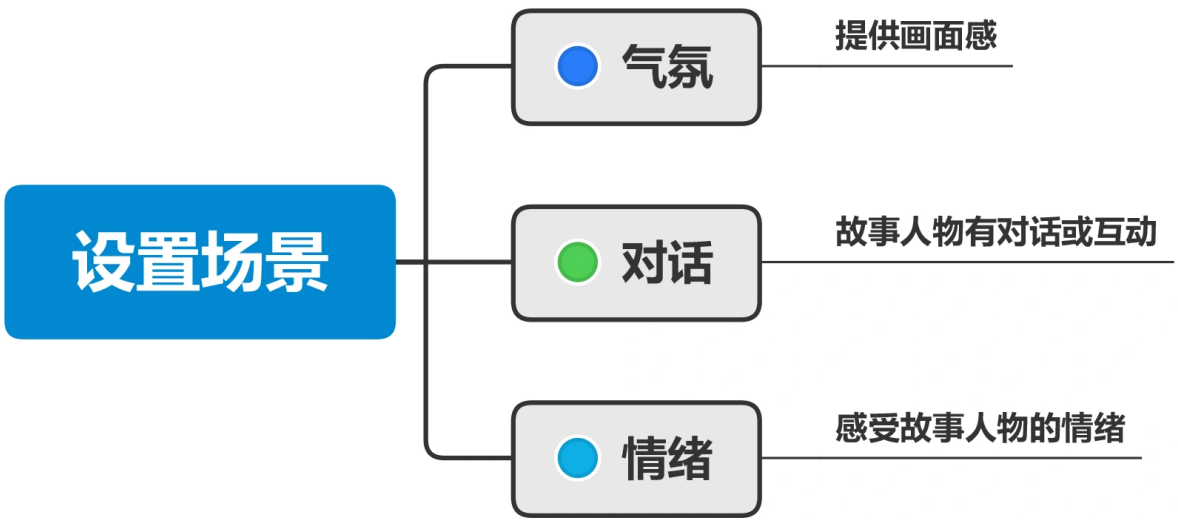
我们来分析下，我是如何为这个故事设置场景的？

第一，**气氛**。要让受众感受到场景，你要做的不单是描述事物的样子。在你讲故事时，关于声音、气温、温度的描述都非常重要。比如“**话音刚落，项羽就率先突入军中**”，这句话就会提供一个很强的画面感。

第二，**对话**。场景中的人物必须有对话或互动，不然描述就没有生气。想想你在跟朋友聊天时，是不是会经常说“某某和我说、我和某某说”。当然，说话的内容要有特色，得符合这个人物的性格。比如项羽斩敌后，对部下说：“**我打得怎么样？**”，这句话就很符合项羽自负的性格。

第三，**情绪**。你必须知道故事中的这个人遇到事情的时候，有什么感受、是什么样的情绪，通过情绪来进一步塑造场景。比如项羽有机会渡江，但他却从容选择不过江维护自己的尊严；项羽对自己的死毫不在意，却不忍爱马被杀；“故人”想要杀项羽以邀功，项羽却慷慨赠头……在这些场景中，你可以去进一步放大人物的情绪。

概括来说，设置场景就是要去营造故事的氛围，让它变得有生气。



情节冲突：内心冲突和人际冲突

我们接着看第二点，情节冲突。

有冲突才会有好故事。所谓冲突，就是指某种因素打破了主人公惯常的生活。在这个“打破”的过程中，也就有了冲突。

故事情节的冲突实际上就两种：**内心的冲突和人际冲突**。内心冲突主要就是抉择，而人际冲突是两种以上具体势力的对抗。

有了抉择、对抗，自然就会有反应。此时，主人公必须试图克服这种反常来重新达到平衡，不管是成功还是失败，在这个如何反应的过程里，也就有了故事。在社会学上，我们称之为“冲突 - 反应”模式。

具体到情节冲突的设置，常见会有以下三种模式：

第一种，**密室破题型**。主人公在破解一个难关后，紧接着又是下一个难关，这种充满悬念和压力的情节会给故事带来巨大的张力。

这种情节设置在悬疑类电影里广泛应用，比如西班牙电影《极限空间》，它讲述了一群人收到一个神秘的费马数学研讨会邀请函，能解答出里面数字规律的人才能参加，最终聚齐了 5 个人。

后来这 5 个人被邀请到荒郊的一座粮仓内，这座粮仓被改造成了密室，只有在有限的时间内破解多道数学题才能过关，否则就会被不断收缩的四面墙壁压成肉泥。在这样的情节设置下，观众的情绪也会随着电影情节的推进而起伏。

第二种，**反转型**。反转顾名思义，就是你以为是这样，但实际上并非如此。这样的例子也有很多，我记得前两年很流行一种问禅师系列的故事，就是对反转型模式的应用。比如，有一天，我问大师：“可不可以用一部电影形容我的人生？”大师想了想说：“《无间道》吧。”我说：“你是说我的人生是在好人与坏人间纠结交错中选择吧？”大师微微一笑说：“我是说你的人生这部电影里没有女主角……”

当然，这种反转套路被受众摸透以后，就会变得无趣。所以历代那些伟大的小说家，始终都在为设置新的反转套路而伤透脑经。

第三种，**解惑型**。这种模式可能不会充满悬念、压力和反转，往往是通过对话和自言自语的形式，起到解惑的目的。这种解惑型的故事情节安排，通常会用在内心冲突的戏码中。

在和朋友聊起理想中父子或父女关系时，我都会讲起意大利电影《完美陌生人》里面的一段情节安排。

情节是这样的：男主的女儿有很多困惑在母亲这里得不到解答，慢慢地，女儿和母亲的关系不断恶化，母女二人经常吵架。后来女儿谈了恋爱，在一次出门约会时，又和母亲吵了起来。母亲怕她做错事，看错了人，教育女儿别冲动。这再次引起了女儿的反感，她破门而出。

约会当天晚上，女儿的男朋友邀请她在家过夜，她内心十分纠结，不知道该怎么处理。在这个时候，她想到了她的父亲，一个愿意听她倾诉的父亲，于是她拨通了父亲的电话。在电话里，女儿胆怯地问道：“爸爸，我想去，但是我没想好今晚就去，如果我不同意的话，他可能会很生气，我该怎么办？”

爸爸先是严肃地告诉女儿，不要仅仅因为男朋友会生气就去他家，因为这不是唯一的理由。女儿连忙否定了这个说法。爸爸紧接着表示，别指望我会有多么支持你。女儿只能继续拜托爸爸，希望获得父亲的支持。

父亲在这个时候开口温柔地说道：“但是有些话我还是要说，这是你人生中一个重要的时刻，是你会铭记一生的事情。这件事不仅是你明天和朋友聊天的谈资，如果你以后无论何时回想起来，这件事都会让你嘴角带笑的话，你就去做吧。但如果你并不这么认为，或者不太确定，那就忘掉它吧，因为你还有大把的时间。”

电影里的这段故事安排就是典型的解惑型情节冲突。面对女儿内心冲突里艰难的抉择，父亲用他特有的方式给出了他的答案。我不知道这段情节是否打动了你，但它的的确确打动了我。至于听了父亲的话后女儿是如何抉择的，你可以去电影中寻找一下答案。

价值：故事本身为何重要？

最后，我们来说说价值。

在生活中，我们常常会遇到这样一个情景：你给别人讲完一个故事，别人会问一句然后呢？你想说明什么呢？

这两个问题其实都是在指向同一个点，那就是你讲的故事本身对听者而言是否有价值。所以，**为了让受众知道故事的重要性，你得说出它的价值。**尽管这个价值可能很傻，傻到像“我就是讲出来让大家乐呵一下”这么傻，那也是很重要的，因为这会让故事指向性变得明确。

当然，像这种段子式的故事不是我们这门课的重点。相信你或多或少都能讲出一些段子式的八卦故事，在这里我想上升一个层面，就是听众真正喜欢从一个故事中寻求到某种更大的价值。

这种价值关乎世界、关乎人生，它一定是和一种更大的东西相联系的。这个更大的东西可能是一种情感，比如爱、孤独；也可能是一种观念，比如自由、平等；还可能是一种反思，比如对公共安全的拷问等等（我在《人人都用得上的写作课》第四讲中，专门介绍了怎么去寻找到这个更大的东西，你要感兴趣可以去看一下）。

比如同性恋的故事，两个男人和他们家人之间、邻里之间、社会之间、同性恋者之间以及看不见的社会意识之间，他们的关系是互动的。我们讲故事，就要把这个互动关系给讲出来，然后讲出互动中所透露出的价值。这个价值可以是人类的爱和依恋，也可以是中国同性婚姻的启蒙等等。你需要根据你的目的，来调整故事的价值。

总结

学到这里，你应该知道受众喜欢怎样的故事了吧。知道这点，我们才好对症下药，讲出让他们满意的故事。

根据我们今天讲的内容，我来给你小小总结下。假如现在我们接到了一个任务，要给台下的人讲一个主题故事。那么为了讲好这个故事，我们得站在受众的角度，从场景、情节冲突以及价值三个元素方面来考虑这个故事。

第一个元素是场景。具体来说，场景就是有事发生的地方：人们在做什么、追求什么、决定什么。设置场景是为了让人物、事件更加饱满。

为了设置一个更好的场景，我们通常会考虑这三个方面：

- 气氛。气氛包括温度、声音、气味等等，故事越复杂，越需要注意营造气氛。
- 对话。毫无疑问，对话是我们生活场景最直观地体现，我们和人交流时，最常见的就是，他说了什么、你说了什么、我说了什么。注意在故事中的对话一定要体现人物特色。
- 情绪。故事要带有情绪，没有人会喜欢平平淡淡的故事。不仅故事中的人物要有情绪，或喜或悲，最终讲出来的整个故事也得有情绪，或褒或贬。

第二个元素，就是情节冲突。简单来说，有冲突才能算好故事。概括来说，冲突分为内心冲突和人际冲突。为了建构这样的冲突，故事情节的安排往往会有三种模式：

密室破题型。一环扣一环，用充满悬念和压力的情节给故事以具体的张力。

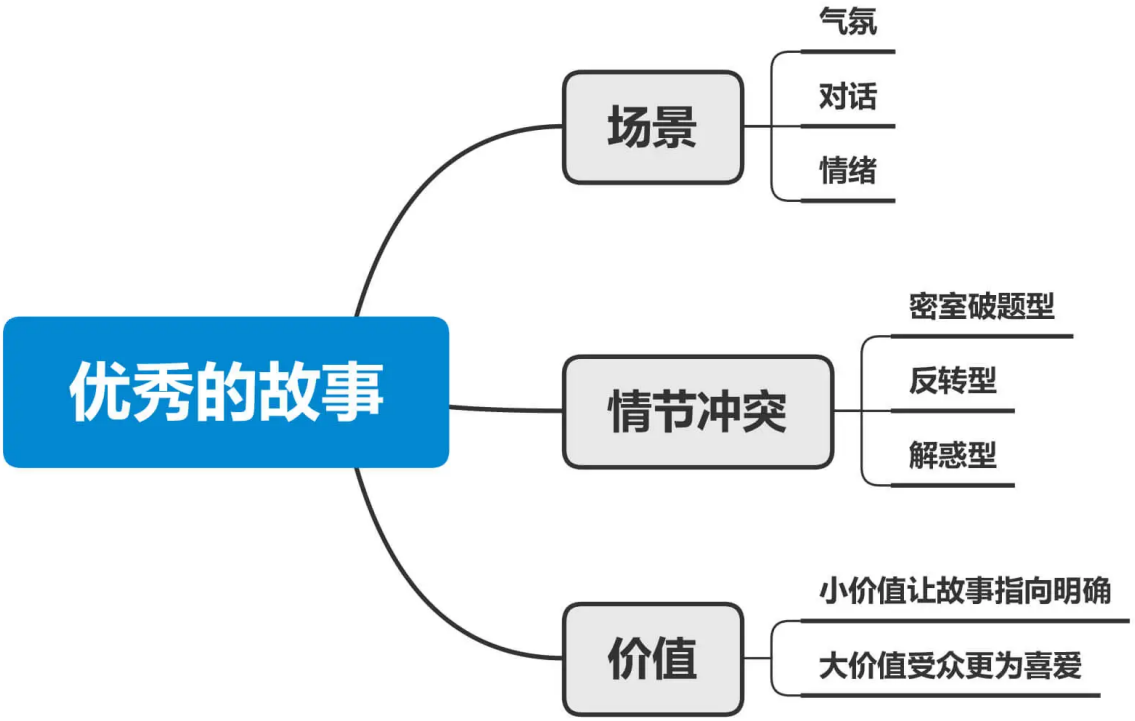
反转型。这种情节安排受到了很多人喜爱。不过，随着反转套路越来越被人所熟知，这种情节设置变得困难，搞不好就会被人说“为了反转而反转”。

解惑型。这种模式不像密室破题或者反转型那样如此有张力。它通常会用在内心冲突的戏码中。人物在一段经历或者对话之后，有了某种顿悟、收获，而这种顿悟和收获如果有意义，是可以打动受众的。

第三个元素是价值。所谓价值，就是要回答故事本身有什么意义。尽管可能这个意义价值很傻，但也需要点出来或者通过草蛇灰线表达出来。

在价值这个部分你需要重点关注的是，有时，人们表达的某个故事价值可能关乎世界、关乎人生，它一定是和一种更大的东西相联系的（比如自由、平等、生死）。这样充满价值的故事，会更为受众所喜爱。

最后，我想强调一点，场景、情节冲突以及价值这三个元素并不是割裂的，这里我只是为了讲述清晰，才把他们分开了。一个好的故事自然包括上面的三个元素。



作业

今天的课程就到这里了，我来给你布置一下今天的作业。

中国南朝宋时，有一本“笔记小说”的代表作《世说新语》。这部作品主要记载了东汉后期到魏晋间一些名士的言行与轶事。其中竹林七贤之一阮籍的故事，放在今天来看也是十分有趣。我摘选一段文言文，希望你用今天学到的知识，把它进行拓展，写下来并讲给朋友听。注意，不是翻译成白话文，而是要当作故事讲出来。

阮步兵啸，闻数百步。苏门山中，忽有真人，樵伐者咸共传说。阮籍往观，见其人拥膝岩侧，籍登岭就之，箕踞相对。籍商略终古，上陈黄、农玄寂之道，下考三代盛德之美，以问之，仡然不应。复叙有为之教、栖神导气之术以观之，彼犹如前，凝瞩不转。籍因对之长啸。良久，乃笑曰：“可更作。”籍复啸。意尽，退还半岭许，闻上然有声，如数部鼓吹，林谷传响，顾看，乃向人啸也。

——摘自《世说新语·栖逸》

分享给需要的人，Ta订阅后你可得 20 元现金奖励

赞 0 提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 01 | 鸡同鸭讲：说者和听者的认知差异

下一篇 03 | 行成于思：你是否有故事思维？

精选留言 (4)

写留言

晓峰
2021-07-05

步兵校尉阮籍会吹口哨儿，并且声音能传一两里远。

当时砍柴人之间流传了这么一个传说，说在苏门山里，忽然来了个得道的真人，并且无所不知，无所不晓。

...

展开

1 1

进化菌
2021-06-30

一个优秀的故事，包括气氛渲染的场景，冲突的情节，故事的价值意义。
场景是铺垫，就像给故事交代了背景；情节必须有冲突，因为平平淡淡刺激不了听众，也很难表达最终的意义。
故事，其实就类似一部电影。电影有主配角，有他们的环境，有冲突有修成或者说是主角有目标……但是，电影通常不说明意义，结局也可能是下一部的开始。

展开

1

琥珀•
2021-07-14

步兵校尉阮籍酷爱吹口哨，就算隔着一两里远人们也能听到他吹口哨的声音。

一天，苏门山里忽然来了个一位得道真人，去山上砍柴的人见了都说这是天上下来的仙人。后来阮籍也听说了这件事，便想着去看看这位传闻中的仙人。

...

展开

莹

2021-07-11

阮籍是魏晋时期玄学的代表人物之一，主张老庄之学，生活上不拘礼法，清静无为。他喜爱与其他几位名士聚集在竹林喝酒，纵歌，因此被统称为竹林七贤。

阮籍擅于长啸，他的啸音能传数百步之远。有段时间，樵夫口口相传，说苏门山中忽然来了一位高人，此人有多么神奇。阮籍心想，“呵，这所谓高人有哪些本事？待我瞧他一...

展开

1